

Universidad de Cuenca

**UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES**

**“CREACIONES DE FANTASIA COMO VALVULAS DE ESCAPE AL MUNDO
DE HOY”**

**EL ARTE DE LOS MUNDOS FANTASTICOS COMO RESPUESTA A LA INFLUENCIA
DE LA GLOBALIZACION EN EL HOMBRE CONTEMPORANEO**

**TESINA PREVIA A LA OBTENCION DE LA LICENCIATURA EN ARTES
VISUALES**

**AUTORA: CRISTINA ALEXANDRA CARRILLO GUERRERO
DIRECTOR: MST. ADRIÁN FABIAN WASHCO CASTRO**

**CUENCA-ECUADOR
2010**

RESUMEN

A partir del inicio de la esencia del ser humano y con el comienzo del nuevo milenio, con un mundo globalizado y preocupado más por la economía y en reunir cuantiosas fortunas (dinero, tecnología, objetos), apoyándose en el desarrollo tecnológico, hacen del hombre un ser sumido en la velocidad y el destiempo y sobremanera en el estrés ciudadano. La globalización que establece paradigmas dentro del desarrollo social, cultural, psicológico, político y sobremanera económico, marca el actual estado emocional del hombre contemporáneo, la idea de expansión con referencia a la información provoca efectos en el proceso emotivo actual, tanto en el modo y estilo de vida cotidiano de las personas. La situación actual por la demanda de la contemporaneidad, alejan al hombre del universo de la ilusión y la fantasía, de aquellos mundos mágicos de seres maravillosos, aquellos seres que dan esperanza y gozan de una imaginación inocente, aquellos que influyen y perduran dentro de los corazones que actualmente se encuentran adormecidos, esperando sobresalir ante la imposición de esta actual contemporaneidad.

Es aquí en donde está la búsqueda, la cual me identifica en la realización de mundos mágicos como válvulas de escape a hombres contemporáneos, en donde la personalidad, la vida y la atmósfera crean memoria en el inconsciente del público, quien mire la obra se sumerge dentro de espacios que alguna vez deseo ser o estar, los elementos crean un despertar en el tiempo, aquel que se ha enterrado con arrugas que han olvidado los mágicos y fantasiosos aún presentes en el inconsciente.

Palabras clave:

Realismo mágico

Fantasía

Globalización

ABSTRACT

From the beginning of the essence of man and the beginning of the new millennium , with a globalized and more concerned about the economy and gather large fortunes (money , technology , objects) , relying on technological development, the man, a being lost in the speed and in the wrong time, stress for the city, indifference about things that he life need for, the Globalization established paradigms about socialite, cultural , psychological , political and economic greatly , mark the current emotional state of the contemporary man, the idea of expansion with reference to information in the process causes emotional effects today, both in the manner and everyday lifestyle of people. The current situation demands of contemporary man is away from the world of illusion and fantasy of magical worlds of those wonderful beings , those beings who give hope and enjoy an innocent imagination. This search is identifies me in performing magical worlds as safety valves to contemporary men , where the personality , life and the atmosphere created in the unconscious memory of the public need to have a change and other perspective about the life and the actual situation.

Magic Realism

Fantasy

Globalization

INDICE

CAPITULO UNO

GLOBALIZACION	9
1.1 CARACTERISTICAS	11
1.2 REALIDAD ACTUAL DEL HOMBRE CONTEMPORANEO	12
1.3 ACTUAL NECESIDAD DE CUIDAR LA IMAGINACIÓN A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE MUNDOS FANTÁSTICOS	13

CAPITULO DOS

REALISMO MAGICO	14
2.1 ALGO DE HISTORIA, CARACTERISTICAS	15
2.2 EL REALISMO MAGICO EN EL ARTE ACTUAL	16-19
2.3 EFECTOS EMOCIONALES EN LA GENTE DE LA CIUDAD DE CUENCA A TRAVES DE ESPACIOS DE FANTASÍA	20-21

CAPITULO TRES

“MUNDOS FANTÁSTICOS COMO VÁLVULAS DE ESCAPE”. Obra Artística	22
3.1 CONCEPTO	23
3.2 FICHAS DE REFERENTES ARTISTICOS	24-66
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA	67
3.4 POÉTICA DE LA OBRA	68-69
BIBLIOGRAFÍA	70-71
ANEXOS	72-82

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Cristina Alexandra Carrillo Guerrero, autor de la tesis “CREACIONES DE FANTASIA COMO VALVULAS DE ESCAPE AL MUNDO DE HOY”, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciada en Artes con mención en Artes Plásticas. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, 19 de Marzo 2014

Cristina Carrillo

0104045075

Universidad de Cuenca

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999 **Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria,**
Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Cristina Alexandra Carrillo Guerrero, autor de la tesis “CREACIONES DE FANTASIA COMO VALVULAS DE ESCAPE AL MUNDO DE HOY”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Cuenca, 19 de Marzo del 2014

Cristina Carrillo

0104045075

Universidad de Cuenca

**Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO
del 1 de diciembre de 1999 Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria,
Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316**

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador

AGRADECIMIENTOS

**A mi familia por ser las personas que han apoyado mi desarrollo
artístico, en especial a mi madre por mi compañera de la vida y al medio
artístico en cual me desarrollé.**

DEDICATORIA

Esta tesis esta dedicada a aquellas personas que buscan un mundo diferente, en donde la magia y fantasía sean una válvula de escape a su cotidiana monotonía

CAPÍTULO 1

GLOBALIZACION

“Hoy día no hay país capaz de aislarse por completo de los medios de comunicación mundiales”.

FRANCIS FUKUYAMA, PROFESOR DE ECONOMÍA POLÍTICA.¹

¹ Proverbios, Frases Celebres y Refranes, www.google.com
frases.blogspot.com/2008/06/globalizacion.html

1.1 CARACTERISTICAS

La globalización es un proceso socio- económico, político y cultural, en donde la sociedad esta en constante cambio, como consecuencia de la internacionalización de los procesos económicos, los conflictos sociales y los fenómenos político-culturales. La búsqueda de información a través de la comunicación logran la interacción entre países de mundos y sociedades diferentes, los ejes de poder establecen valores, normas, bienes o elementos a individuos que se adaptan a este estilo de transformación, las nuevas necesidades impuestas por el consumo impulsa y obliga a mantenerse dentro de una sociedad marcada y regida bajo la idea globalizadora, por lo que cada individuo no puede salir del espacio simplificado de la globalización, ya que sus creencias, actitudes y comportamientos deben regirse al modo de sentir y actuar sobre esta nueva situación de integración mundial.

La crisis contemporánea combina creencias, actitudes y estilos de cada una de las diferentes culturas, creando otra, la cual se impone y realiza nuevos elementos específicos, marca condiciones y estrategias que influyen en el desarrollo psicológico del individuo.

Las características marcadas por la globalización están establecidas en la apertura de nuevos mercados como el Avance de contactos con la Unión Europea, la facilidad de comunicación, especialmente Internet, el crecimiento y fusiones entre empresas que logran grandes ingresos de

dinero, el crecimiento de los mercados globales, el acceso universal de la cultura, ciencia y tecnología, de igual manera la globalización produce riesgos ya que se da un abuso del consumo material, por lo que la biodiversidad esta afectada en los recursos que tiene que abastecer a la gran aldea global, desequilibrios en la riqueza ya que los ricos son más ricos y los pobres más pobres, la demanda de producción y el exceso de trabajo que el individuo debe cumplir ha hecho que sus intereses personales y espirituales estén anulados como actual resultado de esta contemporaneidad. Según Marshall McLuhan dice que “Toda la tecnología tiende a crear un nuevo entorno humano... Los entornos tecnológicos no son meramente pasivos recipientes de personas, son procesos activos que reconfiguran a las personas y otras tecnologías similares”² por lo que la globalización está en la mente presente del ser, depende la influencia de la globalización en cada uno de los pueblos.

² Frases y pensamientos, frases de Herbert Marshall McLuhan,
<http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/herbert-marshall-mcluhan.html>

1.2 REALIDAD ACTUAL DEL HOMBRE CONTEMPORANEO

El imaginario colectivo de las personas esta basado en los problemas culturales y en las consecuencias que produce la globalización, por lo que el hombre actual hace de su vida un fin individual, dejando de fortalecer sus emociones y su espiritualidad, el desarrollo de la globalización y su influencia en la contemporaneidad hacen que el mundo interior del individuo cambie. El hombre es un ser contemporáneo en donde el tiempo es el obstáculo de conexión con su entorno, el hombre contemporáneo experimenta diferentes sensaciones y emociones causadas por la información. La comodidad que brinda la tecnología al hombre es infinita lo que representa obtener la inversión económica necesaria para sustentar este nuevo estilo, sus emociones están anuladas y su desarrollo psicológico esta marcado por el estrés del día a día, el hombre actualmente basa sus límites en sus emociones que están establecidas por los efectos de la fatiga, en donde la actual contemporaneidad hace del hombre un ser que se mantiene bajo presión y que resuelve sus problemas a velocidad, se enfrenta a circunstancias de muchos cambios como derrotas en lo laboral, en este tiempo el éxito depende mucho de su desarrollo profesional que marca su estilo psicológico y físico, estas situaciones fuerzan el proceso de estímulos externos que dañan sus funciones netamente fisiológicas, el aislamiento bloquea los intereses individuales y grupales causando frustración a el estado racional del individuo, según el escritor Samuel Smiles: “El hombre puede poner en los negocios todo su espíritu, pero si quiere ser dichoso es preciso que todo su corazón esté en su hogar”³. Puesto que es ahí donde todo su desarrollo regresa a su origen y a obtener tranquilidad emocional ya que lo lleva a un mundo donde todas las frustraciones se convierten en estados mágicos.

³ Crecer o perecer, www.google.com, <http://www.creceroperecer.com/frases/frases-hombre.html>

1.3 ACTUAL NECESIDAD DE CUIDAR LA IMAGINACIÓN A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE MUNDOS FANTÁSTICOS

La imaginación ha sido desde siempre muy explotada en la pintura, cine, teatro, literatura, etc. puesto que son algunos de los medios en donde el hombre representa su fuerza de expresión interior, la imaginación manifiesta lo profundo del cuerpo, según Kant “La imaginación es un ejercicio de la libertad. Formas sin concepto; juego libre. Es la facultad especulativa más libre”⁴.

Según la Real Academia de la Lengua Española “imaginación es la facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales”⁵

Hoy en día la felicidad está en crisis puesto que es espacio, el tiempo hace que el hombre evada su espacio sensorial de emociones imaginativas, restringe todo espacio de placer espiritual al estar influenciado por elementos exteriores he ahí la necesidad de cuidar el elemento que transmite al cuerpo sensaciones y emociones como lo es la imaginación que impulsa el sentir creativo del cuerpo. En la actualidad el concepto moderno de felicidad está basada en lo placentero en lo material en una felicidad creada artificialmente, la felicidad verdadera es en donde la magia día a día está presente, en pequeños elementos como la alegría, la actitud positiva frente a la vida y el valor espiritual que le designemos, nos conlleva a crear situaciones diversas y diferentes en la creación de mundos maravillosos como lo afirma Gustavo Adolfo Bécquer “ El que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo”⁶

⁴ Notas sobre la imaginación en la modernidad la Kant, Hegel y Baudelaire
(<http://www.psicologia.umich.mx/downloads/UarichaWeb/Uaricha4/Notassobrelaimaginacionenlamodernidad.pdf>)

⁵ Ampliar información en :Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda e
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=imaginaci%C3%B3n

⁶ Proverbia. Net. <http://www.proverbia.net/citastema.asp?tematica=367>

CAPÍTULO 2

REALISMO MAGICO

**“La libertad de la fantasía no es ninguna
Huida a la irrealdidad, es creación y osadía”⁷
EUGENE IONESCO**

⁷ Sabidurias.com, frases celebres, <http://www.sabiduria.com>
de-la-fantasia-no-es-ninguna-huida-a-la-irrealidad-es-

2.1 ALGO DE HISTORIA, CARACTERISTICAS

El realismo mágico tiene su inicio en la pintura en 1918 y acuñado en 1925 por el crítico alemán Franz Roh para denominar a un grupo de pintores germanos de post-guerra, tiene como especial característica la inclusión de elementos mágicos en el contexto realista de las creaciones literarias y artísticas. En el pensamiento literario no se trata de presentar la magia como algo real si no de representar la realidad como si fuera mágica, es decir algo sobrenatural que sobresale del imaginario artístico que se basa en la realidad. El realismo mágico se desarrolla entre 1960 y 1970 provocado por la realidad política, a raíz de las discrepancias surgidas entre la cultura de la tecnología, la cultura del mestizaje y la cultura de la superstición. Como principales exponentes literarios del realismo mágico están presentes: Alejo Carpentier, que cultivó el realismo mágico en novelas como “Los pasos perdidos”, Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y sobre todo, Gabriel García Márquez, con sus novelas “Cien años de soledad”.

El realismo mágico tiene gran importancia dentro de la plástica artística a partir de 1926 con su principal exponente artístico Rene Magritte (nació en Lessines, provincia de Hainaut, en 1898), que a través de sus cuadros invoca a la inteligencia del espectador para incluirlo en sus obras, Magritte desarrolla sus obras con gran meticulosidad tanto conceptual como en su técnica, desarrolla la mágica relación de objetos comunes en contextos fantásticos, designándoles un nuevo sentido a las cosas normales y cotidianas. La creación de mundos maravillosos es la creación del alma como afirma Gustavo Adolfo Bécquer. “El que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo”.⁸

⁸ Sabidurias.com, frases celebres, <http://www.sabidurias.com/cita/es/4384/eugene-ionesco/la-libertad-de-la-fantasia-no-es-ninguna-huida-a-la-irrealidad-es-creacion-y-osadia>

El realismo mágico sin duda contiene elementos fantásticos como normales a través de los personajes, presencia sensorial que es parte de la percepción de la realidad, en donde el tiempo cambia, se repite o desaparece, transforma lo común y lo cotidiano con vivencias sobrenaturales o fantásticas, rompe lo real y lo irreal del imaginario creativo.

2.2 EL REALISMO MAGICO EN EL ARTE ACTUAL

Mágico, fantasioso, grandioso, se puede denominar al estado de la mente que esta en búsqueda de crear mundos únicos y sorprendentes, pero sabemos como queremos ese mundo? A decir verdad la necesidad de tener y habitar nuevos universos ha hecho que el hombre tenga la obligación de crearlos y hacer de ellos una válvula de escape a la realidad existencial, la fantasía es capaz de darnos ese empuje en donde la realidad se altera, cambia se distorsiona y es capaz de albergar ideas inconcientes que emergen de la capacidad creadora e imaginativa del ser ya sea ver animales que hablan, payasos que no paran de bailar, hacer de las penas alegrías es sin duda un mundo en donde la libertad esta determinada por el deseo de crear en virtud de la necesidad de nuevos tiempos y espacios.

El hombre contemporáneo entiende el mundo de una manera diferente instruido en lo preciso, racional y ecuánime pero el ser humano busca ese encuentro con la fantasía similar a cuando era niño, en donde el juego era su mundo fantástico que le permitía “fantasear” inventar y modificar el universo que lo rodeaba de igual manera que Leonardo da Vinci creo su nave espacial luego de ver a los pájaros, o como Julio Verne escribió historias de submarinos viendo peces en el mar, el hombre a buscado ver mas allá de la intencionalidad, mas allá de la mente, mas allá de un mundo estéril como lo explica Brentano “ toda idea o representación adquirida mediante sensación o fantasía , ofrece un ejemplo de fenómeno mental”⁹y es así como el hombre aprecia el

⁹ Priest Stephen, Teorías y filosofías de la mente, Colección Teorema, cap VII La concepción Fenomenológica, Brentano, Pág. 223

mundo que busca, el encontrar el juego de la vida en su devenir a lo contemporáneo, el juego que no ha dejado de ser lo elemental de la vida humana tanto para niños como para adultos tal cual lo afirma Gadamer en su ensayo de la actualidad de lo bello “el juego es una función elemental de la vida humana hasta el punto que no se puede pensar en absoluto en cultura humana sin un componente lúdico”¹⁰ en la vida la magia, la ilusión y la imaginación hacen del hombre un ser capaz de crear, inventar, construir mundos mágicos y personajes fantásticos como los del Escultor Francés Maurice Montero y su arte mecánico en donde las personas se transportan a otro tiempo, cada una de las esculturas de Montero son elaboradas en madera, bambú y papel, su trabajo es un juego, el hace de nuestras manos el medio para sentirlo, el disfrute estético crea una metamorfosis de ideas y diversión, Maurice Montero, dice: “mis manos es el olfato, es el sentir, es por ahí donde pasa toda la magia, es por ahí donde empieza la creación, por las manos”¹¹ aquellas manos que nos abren camino a la creación de mundos que queremos tocar, sentir y hasta conversar con ellos.

Estos mundos fantasiosos creados por la necesidad del hombre por siempre serán una válvula de escape a la realidad. Realidad que en el mundo artístico y literario es reconocido como realismo-mágico por mostrar lo irreal y extraño como algo común, es una actitud frente a la realidad en donde los componentes mágicos no pueden ser explicados, la realidad sufre transformaciones sobrenaturales y fantásticas como las ilustraciones de Nicoletta Ceccoli que están inmersas en creaciones mágicas, mitológicas como lo es su obra “Daphe” la cual posee colores vibrantes, espacios inimaginables, mundos anecdóticos y personajes que se mueven con la familiaridad de un alquimista, nos invitan a estar en su mundo maravilloso-fantástico y a su vez melancólico, sin dejar a un lado la fuerte influencia de los sentidos al escuchar las olas del cabello de Daphe y sentir la respiración delicada de cuerpo junto a la de un pez que le brinda paz y tranquilidad, segura del viaje ingenuo, que hace de la magia un lugar secreto, interno de la mirada del hombre poético y visionario que esta en la búsqueda de ejercer poder en el tiempo y el espacio, como expresa Luis Leal: “El tiempo existe en una especie de fluidez intemporal y lo irreal sucede como parte de la

¹⁰ Gadamer, Hans Georg, La Actualidad de lo bello, El arte como juego, símbolo y fiesta, Ed Paidós, Cap I El elemento lúdico del arte. Pág. 66.

¹¹ Artículo de Diario Hoy, Noticias – Ecuador “Montero retrata la vida en movimiento”, publicado el 10/octubre/2009. http://www.hoy.com.ec/noticias_ecuador/montero-retrata-la-vida-en-movimiento-372195.html

realidad” de la misma forma que el hombre hace de su vida un espacio de preguntas de ¿Qué voy a hacer de grande? cuando todavía es niño y puede vivir en su infancia y ¿Por qué es difícil vivir ? cuando la obstinación del cambio ya ha pasado.

Para poder captar la realidad tenemos que estar presentes, y para seducir a la irrealidad debemos luchar por estar ausentes. En este nuevo mundo que nuestra mente se obstina en crear, la intemporalidad, la fluidez de las ideas, el cosmos mágico inmaterial tiene la necesidad de complementarlo con su nueva historia, aquella que ha dejado desde siempre huella en la existencia material, la historia hace que el ser humano desde sus inicios descubra la magia sin perderla o tratar de mantenerla en este cambio como lo es la contemporaneidad, “en realidad el hombre es el único animal que deja testimonios o huellas detrás de él, pues es el único cuyas producciones <evocan a la mente> una idea distinta de su existencia material.” aquellos cuentos o historias que narraban nuestros abuelos repletos de descripciones fantásticas en donde nuestra mente ideaba y hasta se imaginaba ser uno más de estos exquisitos personajes que en un momento dado se hacían parte de uno, ocasionando alegría, tristeza, miedo, la racionalidad de la mente tan frágil como el cristal recreaba estos espacios que hacían que nuestro cuerpo perciba un sin número de sensaciones, las cuales hacen de este proceso algo ingenioso como las obras de pintor Fernando Coellar Márquez, artista Cuencano que ha hecho de su ciudad y sus historias mundos nuevos expresados a través de sus lienzos en donde la ornamentación, la iconografía y la riqueza de elementos mágicos logran trastocar la mente racional de un ser humano que busca desarrollarse en lo mágicamente irreal, Coellar comenta “que en sus dibujos la cuestión de los ojos es primordial : ojos grandotes como grabadoras por donde te llega el mundo, son...las ventanas de la nave espacial por donde todo se ve”¹² son manifestaciones espirituales las cuales hacen del hombre un ser auténtico capaz de buscar color en lo negro, magia en un refugio y recuerdos en lo hilarante de la vida.

El hombre es un ser de cambios constantes, tanto emocionales como físicos y psíquicos en donde su sentido humano en la contemporaneidad que cambia y se transforma, busca la soberanía, el placer, y sobre todo individualidad, haciendo evidente la pérdida de valores, del sentido intuitivo que a convertido al hombre en un ser incomunicado con sus

¹² Coellar Fernando, Ilustre Municipalidad de Cuenca, Exposición Individual del artista cuencano, Fernando Coellar Márquez, <http://www.cuenca.gov.ec/contenido.php?id=598> .., 2007

emociones haciéndolas nulas frente al ataque constante del estrés, de la economía, la competencia desleal de ser el mejor, dando como resultado que se encuentre en constante desequilibrio con su humanidad.

Por esta razón el hombre vive con la manipulación exterior y no se relaciona con su interioridad siendo la causa de que no se comuniquen directamente con su ser en sí, por lo que la necesidad de cuidar nuestra imaginación a través de la creación de mundos fantásticos en donde nuestros sentidos desarrollen emociones, ideas, juegos e imágenes para lograr llenar el espacio interior que a través de este congestionamiento de ideas se ha marchitado, buscando así una existencia sensible y fantástica que hacen del ser artista. Según Schuman: "la misión del artista es hechar luz sobre las tinieblas del corazón humano". Haciendo de este un refugio en donde "fantasear", reír, llorar, gritar y vibrar.

2.3 EFECTOS EMOCIONALES EN LA GENTE DE LA CIUDAD DE CUENCA A TRAVES DE ESPACIOS DE FANTASÍA

Los efectos de la Globalización en la ciudad de Cuenca en la actualidad esta presente sobre manera en el área de la comunicación en donde las relaciones interpersonales han sido ya afectadas por la sociedad global, las consecuencias de la expansión, la ola de migración, la situación económica del mercado Cuencano, hace del cotidiano desarrollo un estado emocional no placentero, ya que la globalización produce y altera a las sociedades e individuos de manera directa o indirecta lo que continua con desequilibrios emocionales que se

Transforman ya en enfermedades fisiológicas.

A través de encuestas a la gente de la ciudad de Cuenca sobre la influencia de la globalización en sus emociones se conoce que la preocupación de los individuos sobre su situación económica, social y cultural se encuentra afectada con un alto porcentaje de ansiedad provocada por los actuales cambios, la gente trata de crear un estado relajante frente a esto sin poder resolver calmadamente los problemas de la contemporaneidad, sin embargo dentro de su estado de existencia buscan espacios en donde puedan fantasear, ya que les produce cambios positivos en su vida, actualmente en el cine, música y televisión el hombre tiene un encuentro cercano con elementos mágicos, se escogió dos películas que son Avatar de James Cameron la cual nos lleva a un mundo situado más allá de la imaginación, en donde un recién llegado de la Tierra se embarca en una aventura , llegando a luchar, al final, por salvar el extraño mundo al que ha aprendido a llamar su hogar, y Alicia en el país de las Maravillas de Tim Burton que con una Alicia ya

mas crecida regresa al mundo mágico donde se adentró siendo una niña para reunirse con sus antiguos amigos: el Conejo Blanco, Tweedledee y Tweedledum, the Dormouse, the Caterpillar, el gato de Cheshire, y por supuesto, el Sombrero Loco. Alicia se embarca en un viaje fantástico para encontrar su verdadero destino y poner fin al reinado de Terror de la Reina Roja, estas películas demuestran el realismo mágico en todo su esplendor por el cambio de lugar, tiempo y espacio.

El encuentro con la fantasía presentada por cualquier medio visual, artístico, musical, sensorial, ayuda al estado emocional del ser humano de una forma positiva para buscar soluciones creativas, le permite tener un espacio en donde fantasear, tiene la posibilidad de recrear una válvula de escape a esta contemporaneidad, algunas personas que no creen en la magia piensan que no les serviría de nada y que la realidad esta muy marcada en sus vidas, a decir verdad la fantasía es una necesidad del mundo en la actual contemporaneidad.

CAPÍTULO 3

MUNDOS FANTÁSTICOS COMO VÁLVULAS DE ESCAPE OBRA ARTISTICA

Obra Artística

3.1 CONCEPTO

La globalización ha desarrollando síntomas físicos y psicológicos en el ser humano debido a los procesos de cambios y transformaciones que afectan primordialmente su afectividad y el desarrollo espiritual, por tal razón el hombre busca espacios, formas y nuevos elementos que motiven su sentir imaginativo, además las representaciones plásticas propuestas están basadas en recrear la realidad en una escenario que se basa en el color, la forma y el personaje que junto con el espectador mezcla su espacio mágico con el espacio del racional del individuo y lo motiva a entrar y ser parte de la atmósfera creada por la imaginación del artista. Los recuerdos, el juego y el encuentro con el pasado invaden el imaginario del individuo causando sensaciones y emociones de libertad que integra temporalmente al espacio soñador de quien se funde con la obra y se permita viajar a través del umbral de lo real y la magia de la fantasía.

Universidad de Cuenca

Ceci n'est pas une pipe.

3.2 FICHAS DE REFERENTES ARTÍSTICOS

RENE MAGRITTE

RENÉ FRANÇOIS GHISLAIN MAGRITTE

Cri

Pintor belga, Nació en Lessines, en la Académie Royale des Beaux-Arts, Bruselas. Su primera exposición individual fue en Bruselas en 1927. Para entonces Magritte había ya empezado a pintar en un estilo cercano al surrealismo, que predominó a lo largo de su larga carrera,

Diestro y meticuloso en su técnica, es notable por obras que contienen una extraordinaria yuxtaposición de objetos comunes en contextos poco corrientes dando así un significado nuevo a las cosas familiares.

Esta yuxtaposición se denomina con frecuencia realismo mágico, del que Magritte es el principal exponente artístico. A partir de 1926 el estilo de Magritte, también llamado "realismo mágico", cambia poco; entre 1928 y 1930 investiga las confusas relaciones entre palabras, imágenes y los objetos que éstas denotan. En *La perfidia de las imágenes* (1928-1929) retrata meticulosamente una pipa, y debajo, con igual precisión, pone la leyenda *Ceci n'est pas une pipe* (Esto no es una pipa), cuestionando la realidad pictórica. *El espejo falso* (1928) explora la misma idea: el ojo, como un falso espejo, reflejando las nubes blancas y el cielo azul pintados de forma realista; en este cuadro introduce el tema del paisaje ilusionista,

interpretado en clave pictórica, alejado de toda intención naturalista. Magritte explora en toda su obra el problema del espacio real frente a la ilusión espacial. Hace muchas variaciones sobre este tema, quizá la más clara de todas sea *Los paseos de Euclides* (1955), donde muestra un caballete con un cuadro frente a una ventana, a través de la cual se ve un paisaje; la escena pintada corresponde exactamente al fragmento de paisaje sobre el que se sitúa el cuadro, llevando el problema de la pintura, como confrontación naturaleza-ilusión, a la cuarta dimensión.

1923

AUTORETRATO

Material: Óleo sobre lienzo.

Medidas: 44 x 36.5 cm.

Museo: Galerie Isy Brachot.
Bruselas-PaIS

errero

1928

INTENTANDO LO IMPOSIBLE

Material: Óleo sobre lienzo.

Medidas: 105,6 x 81 cm.

Universidad de Cuenca

Museo: Galerie Isy Brachot. Bruselas

1935

LA CONDICIÓN HUMANA

Material: Óleo sobre lienzo.

Medidas: 100 x 81 cm.

**Museo: Colección Simon Spierer.
Ginebra**

o Guerrero

1949

**MADAME RECAMIER DE
DAVID**

Material: Óleo sobre lienzo.

Medidas: 60 x 80 cm.

Museo: Colección privada

Universidad de Cuenca

1964

LA GRAN GUERRA

Material: Óleo sobre lienzo.

Medidas: 81 x 60 cm.

Museo: Colección privada

Guerrero

1965

EL PODER BLANCO

Material: Óleo sobre lienzo.

Medidas: 81 x 64 cm.

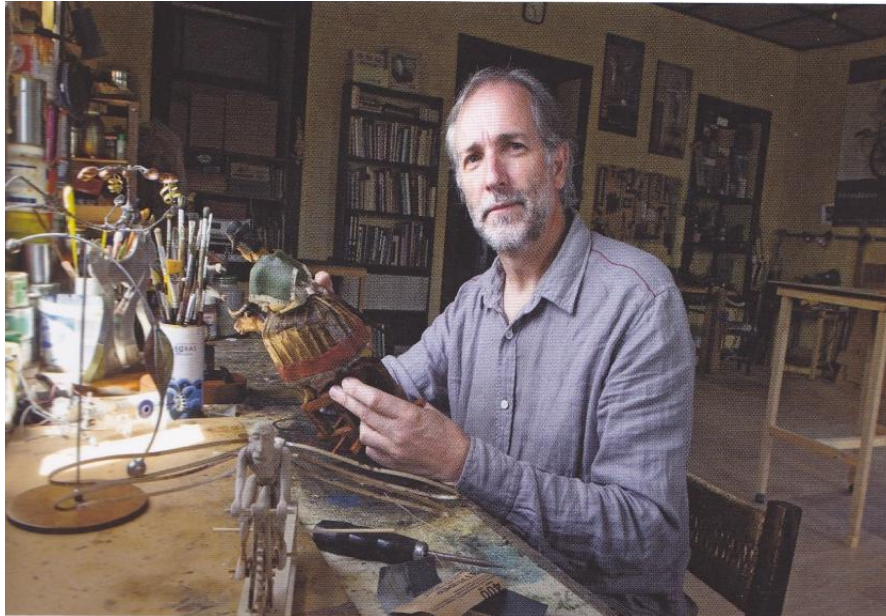

Universidad de Cuenca

MAURICE MONTERO

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Maurice Montero artista francés, es una mezcla de mago, escultor, e ingeniero, constituye su universo de maravillas en la parte más alta de un viejo cascarón de hacienda, Allí aparecen terminados o en construcción las figuras de insectos prehistóricos, maquinas voladoras, teatros dotados de vida que sale de sus secretos mecánicos de poleas ruedas dentadas y palancas fabricadas con arte, ingenio y paciencia infinita. Su creador hace de ellos enanos o gigantes según sean sus designios y el lugar que les haya asignado para que habiten. Madera, bambú y

Universidad de Cuenca

papel son los materiales que Montero aplica a sus obras, trata las figuras con mecanismos complejos.

SALTAMONTES
34cmX28cmX20cm

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

2003

PELICANO

32cmX24cmX27cm

2007

AVE PIRATA

Universidad de Cuenca

NICOLETTA CECOLLI

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

NICOLETTA CECOLLI

Nacida en 1973 en la República de San Marino, donde vive y trabaja, se graduó en el Instituto de Arte de Urbino, en la sección de animación. Pero se dedicó a la ilustración de libros infantiles, publicando más de veinte obras de las principales editoriales italianas (Mondadori, Fabbri, Arka, Fatatrac, St. Paul) y algunos extranjeros, Inglaterra, Taiwán y Suiza. Sus libros han sido traducidos en Francia, Corea, México, España y Estados Unidos.

En 2001 fue galardonada con el Andersen-Bahía de las Fábulas, como la mejor dibujante del año, y en 2002 sus ilustraciones de Pinocho, publicado por Mondadori recibió el "Premio a la Excelencia de la

Comunicación Arte (EE.UU.). Ha participado en numerosas exposiciones en Italia y en el extranjero (Osaka, Tokio y Bratislava). Por la República de San Marino ha hecho tres series de sellos dedicada a los derechos del niño, para la Navidad y el circo. La serie dedicada a la Navidad ha sido galardonada con el Golden Horse Bolaffi, el autor de la mejor boceto original de 2001.

Universidad de Cuenca

TREEGIRL

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

KATHERINE

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

FISHINGROOM

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

DAPHNE

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

GIRL ON THE CASTLE

Universidad de Cuenca

FISHEYE

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

FERNANDO COELLAR

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

FERNANDO COELLAR

Artista Cuencano, hace de su arte la representación de fuertes impresiones cromáticas que cobran vida dentro de las composiciones escénicas de Coellar, y crean una enorme carga surrealista basada en la riqueza de elementos que conducen al espectador a una relación íntima con el fantástico mundo de su infancia. Para el artista, “Un gran regocijo para los espíritus de Cuenca que me acompañan porque es un reencuentro con ellos sino también con toda la ciudad”¹³, actualmente Fernando Coellar reside en los Estados Unidos por más de 20 años. Sin embargo, su

¹³ Fernando Coellar, gagones y dulzuras. www.fernandocoellar.com

influencia cuencana prevalece en todas sus creaciones, el desarrollo de su creatividad esta en la combinación de influencias surrealistas y mágicas, que le lleva a alcanzar nuevos niveles de expresión visual en el diseño, por eso entre los sus clientes son Haute Couture casas, empresas de entretenimiento, y otras corporaciones, muchas de las cuales están en la lista Fortune 500. De 1987 a 1995, Coellar fue Director de Arte en Roshu Inc., una de las más importantes compañías escénicas apoyo en Hollywood. En 1996 se unió a Merv Producciones Griffith como director creativo de diseño de entornos visuales para cientos de clientes como: Paul Allen / Vulcan, Inc., Universal Pictures,

Sony Pictures, Paramount Pictures, Lladró, Ron Burkle, MTV, Dolce & Gabbana, InStyle Magazine, revista Travel & Leisure, entre otros. En 2003 Fernando puso en marcha su propio diseño visual, dirección artística y producción: Rosa elefantes Inc. dedicada a la innovación y la creatividad de la expresión visual. Su lista de clientes incluye: Hermes, Prada, Chanel, Versace, St Johns, Marc Jacobs, Louis Verdad, Old Navy, la compañía Walt Disney, Buena Vista Pictures, ABC Studios, los estudios Fox, Universal, Mattel, Disney Store, El Oro y globos.

AMIGAS CON PECADO

Universidad de Cuenca

Gagones y Dulzuras

EL PAYASO Gagones y Dulzuras

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

ROBOTITOS

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

LA BRUJA
Gagones y Dulzuras

Universidad de Cuenca

LA CALAVERA

Gagones y Dulzuras

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

RAY CAESAR

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

RAY CAESAR

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Ray Caesar es sin duda un magnífico artista digital nació siendo un perro, y además, no le importa serlo. Nació en Londres en 1958, su familia se trasladó a Canadá donde estudió Artes Gráficas en el Ontario College of Art & Design, y donde reside actualmente con su mujer Jane y un coyote llamado Bonnie.

Trabajó en muchos campos a lo largo de los años, diseñando, en estudios de arquitectura, en escuelas de Arte, realizó animación digital y diseñó efectos especiales para la productora de cine y televisión GVFX, siendo nominado a los premios Emmy, Gemini y Monitor por su labor en la fugaz serie de ciencia ficción Total Recall 2070, basándose en una narración

corta y en la novela de Philip K. Dick: “Do Androids Dream of Electric Sheep?”, conocida mundialmente como Blade Runner. Pero sería su trabajo durante 17 años en el departamento de fotografía del Hospital Sick Children de Toronto, donde retrataba reconstrucciones quirúrgicas y a niños que habían sufrido todo tipo de abusos, para hacer una documentación de los casos, lo que más influenció su turbadora obra.

Su trabajo es totalmente digital, desde su creación hasta la impresión. Crea modelos en tres dimensiones a modo de esculturas digitales y utiliza un software de modelado para cubrirlas y envolverlas en color manipulando diferentes texturas foto-realistas. Cada

Universidad de Cuenca

modelo se crea con un esqueleto invisible que le permite plantear la posición de la figura en sus tres dimensiones, que sumado a una perfecta iluminación digital, con sombras y reflejos, le dan una ambientación increíblemente realista.

Universidad de Cuenca

MOURNI

NG GLORY

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

BLESSED

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

COMING UNDONE

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

METATRON

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

JACEK YERKA

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

**JACEK
YERKA**

Jacek Yerka nació en Torun, Polonia, en 1952 - donde más tarde estudió arte y diseño gráfico. De acuerdo con Yerka, que fue presionado por sus instructores de la universidad para evitar detalle y realismo a favor de la moda de los tiempos -, pero no cedió, adhiriéndose a la minuciosa técnica clásica flamenca que todavía caracteriza a su obra. Con el tiempo llegaron a verlo como un brillante - talento - aunque con problemas. Yerka se graduó de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nicolás Copérnico en Torun, especializada en obra gráfica. Comenzó a trabajar a tiempo completo como artista en 1980.

Yerka cita Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel, Cagliostro, Jan van Eyck y Hugo van der Goes como la mayor influencia formativa de su obra. Sus rangos de materia extraña de las bestias a los paisajes caprichosos que incorpora una arquitectura extraordinaria, e incluyen imágenes brillaba desde su infancia, como la cocina de la abuela. Yerka dice: "Para mí, la década de 1950 fueron una especie de Edad de Oro ... Si yo fuera, por ejemplo, para pintar un equipo, que sin duda tendría un pre-guerra estética a la misma."¹⁴

¹⁴ Jacek Yerka, www. Wikipedia, <http://www.yerkaland.com/bio.php>

Universidad de Cuenca

El trabajo generalmente progresa de un dibujo de grafito, a dibujo, a continuación, una composición en colores pastel, y, finalmente, una pintura de acrílico.

Universidad de Cuenca

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

Cristina Alexandra Camillo Guerrero

Universidad de Cuenca

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

Cristina Alexandra Carrillo Guerrero

Universidad de Cuenca

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

La pintura propuesta tiene las siguientes características: Dos obras pictóricas de dimensiones 30cmX40cm cada una, la técnica usada es acrílico sobre lienzo, y laca para proteger la pintura, el proceso usado es el dibujo a través de bocetos escogidos a lápiz, el uso de todos los colores de la paleta artística dan forma y cromática al cuadro y al personaje, dichos protagonistas tienen atributos y emociones, las cosas cambian a través del pensamiento de quien las mira. Las imágenes se transforman, ya que están sentados y no se sabe cuando están listos para empezar a caminar el siguiente tramo, los elementos son varios, el uso de los diferentes componentes como: sillas, cortinas, botas, pelotas, canicas, globos, luz, electricidad, pasto, nido, suelo, ramas, decoraciones, burbujas, plumas, jaula, cajas representan diferentes signos que permiten apreciar la obra y descubrirla a través de su significado poético.

El ser visto y mostrar de frente al personaje es dejarse ver y hacer ver, en este tiempo que se encuentra enfermo y vacío de sentimientos, la búsqueda de libertad, hacen del espacio de la obra un lugar en donde el espectador entre en un viaje a través de la fantasía propuesta por el artista. La obra invita a despertar aquellos sentimientos y emociones dormidas y que están actualmente siendo anuladas.

3.4 POÉTICA DE LA OBRA

La obra esta preparada para llevar temporalmente al hombre a un espacio de libertad, en donde su imaginación y fantasía están presentes a través de la vinculación del espectador con la obra los elementos poéticos de la obra son:

SILLA: Es el asiento con respaldo que esta sostenida por cuatro patas en donde cabe una persona , usada desde tiempos antiguos en donde brinda estabilidad y descanso de tareas pero también tiene diferentes formas para reyes, cortesés, ricos, pobres y hasta pies.

CORTINAS: Son adornos en donde aísla el paso de la luz y de las miradas ajenas, es un escondite seguro a la travesura de la inocencia, cubre y descubre nuevos pasajes fantásticos.

BOTAS: aprecia el suelo y sirve para caminar largos tramos, son grandes por tener la necesidad de caminar y recorrer muchos mundos, están sin amarrar porque evita la presión de la contemporaneidad.

PELOTAS: remembranza en el inocente juego de niñez

CANICAS: Juego de niños, de material duro en donde el vencedor se lleva todo, en grandes o pequeñas proporciones pero gana solo uno de la misma manera que la presente realidad.

GLOBOS: Receptor de oxígeno en donde su decoración es el trayecto de vida de un ser que ayudo a llevarlo por el alto, es un juguete que todos algún día aprendimos a llenar y darle vida.

LUZ(LÁMPARA): La luz presente esta en un solo lugar, la electricidad y la tecnología estarán presentes aunque nuestro sentir trate de anularlos, atribuyéndoles diferentes formas y colores.

ELECTRICIDAD: Es una propiedad fundamental que se carga de energía y da luz o calor, a veces esta en reposo.

PASTO: sustento, combustible, materia activa de vida

NIDOS: Es un refugio en donde se albergan inocentes imágenes de paz, en conjunto forman un todo de una vida nueva.

SUELO: lugar en donde se está y se camina en la actualidad.

RAMAS: parte que brota de un ser y determina el camino si es el izquierdo o el derecho.

DECORACIONES: son elementos necesarios para combinar y adornan el espacio de atmósfera fantástica que permite aquel viaje a través del umbral.

BURBUJAS: Es un espacio hermético que indica soledad y que se aísla del exterior.

PLUMAS: Pieza de arte delicada creada por un magnífico animal en donde ha servido para escribir y permitir la comunicación consiente del ser y otra persona que ha inspirado su uso.

JAULA: Armazón cerrado que sirve de prisión, pero que en la fantasía nunca tiene puertas ni prisionero.

Por lo tanto la representación de estos elementos logran descifrar el código que la magia y fantasía ofrecen y que la realidad ha tratado de matar.

BIBLIOGRAFIA

- Coellar Fernando, Ilustre Municipalidad de Cuenca, Exposición Individual del artista cuencano, Fernando Coellar Márquez, <http://www.cuenca.gov.ec/contenido.php?id=598> ., 2007
- 1Notas sobre la imaginación en la modernidad la Kant, Hegel y Baudelaire
(<http://www.psicologia.umich.mx/downloads/UarichaWeb/Uaricha4/Notassobrelaimaginacionenlamodernidad.pdf>)
- 1Proverbia. Net.
<http://www.proverbia.net/citastema.asp?tematica=367>
- Historia del Arte, clase del arte.com,
<http://www.claseshistoria.com/guillermo/ainicio.htm>
- Ampliar información en :Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda e
http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=i+maginaci%C3%B3n
- Artículo de Diario Hoy, Noticias – Ecuador “Montero retrata la vida en movimiento”, publicado el 10/octubre/2009.
http://www.hoy.com.ec/noticias_ecuador/montero-retrata-la-vida-en-movimiento-372195.html
-
- Crecer o perecer, www.google.com,
<http://www.creceroperecer.com/frases/frases-hombre.html>
- El realismo mágico y el arte naif ,
<http://www.glj.com.do/a/d/doc-pintura8.3.pdf>
- Frases y pensamientos, frases de Herbert Marshall McLuhan,
<http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/herbert-marshall-mcluhan.html>
- Gadamer, Hans Georg, La Actualidad de lo bello, El arte como juego, símbolo y fiesta, Ed Paidos, Cap I El elemento lúdico del arte. Pág. 66.
- Kandinsky Vassily, Sobre lo natural en el arte, Introducción Ed. Andrómeda, Buenos Aires, 2004, Pág. 24
- Moreno Horacio, “Línea Natural” los orígenes del Realismo Mágico”(16-08-2010).

http://www.mujeresdeempresa.com/arte_cultura/000805-origenes-realismo-magico.shtml.

- Panofsky Edwin, El significado de las Artes Visuales, Ed. Alianza Forma, Madrid 1980, Pág. 20.
- Priest Stephen, Teorías y filosofías de la mente, Colección Teorema, cap VII La concepción Fenomenológica, Brentano, Pág. 223
- Proverbios, Frases Celebres y Refranes, www.google.com , <http://proverbios-y-frases.blogspot.com/2008/06/globalizacion.html>
- Sabidurias.com, frases celebres, <http://www.sabidurias.com/cita/es/4384/eugene-ionesco/la-libertad-de-la-fantasia-no-es-ninguna-huida-a-la-irrealidad-es-creacion-y-osadia>
- Sabidurias.com, frases celebres, <http://www.sabidurias.com/cita/es/4384/eugene-ionesco/la-libertad-de-la-fantasia-no-es-ninguna-huida-a-la-irrealidad-es-creacion-y-osadia>
- Sassen Saskia, Una sociología de la Globalización, Ed, Katzeditores, New York, 2007.
- Schurian Walter, Arte Fantastico, Ed. Taschen, Germany, 2004, Pág. 6-25

CAPÍTULO 3

ANEXOS

ENCUESTA INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACION EN LAS EMOCIONES DE LA GENTE DE LA CIUDAD DE CUENCA Y COMO CONTRARESTAR ESTA SITUACION

SEÑALE SU RESPUESTA

**1.- ME SIENTO PREOCUPADO
SOBRE MI SITUACIÓN
ECONÓMICA, SOCIAL,
CULTURAL, ETC**

SI

NO

**2.- PUEDO CREAR UNA
REALIDAD RELAJANTE FRENTE
A ESTOS PROBLEMAS**

SI

NO

**3.- EN MI VIDA RESUELVO MIS
PROBLEMAS CALMADAMENTE**

SI

NO

**4.- LA FANTASIA PUEDE
PRODUCIR CAMBIOS
POSITIVOS EN MI VIDA**

SI

NO

**5.-QUE TIPO DE PELICULAS QUE
HA VISTO ULTIMAMENTE HAN
LLENADO SU IMAGINARIO CON
ELEMENTOS FANTASTICOS**

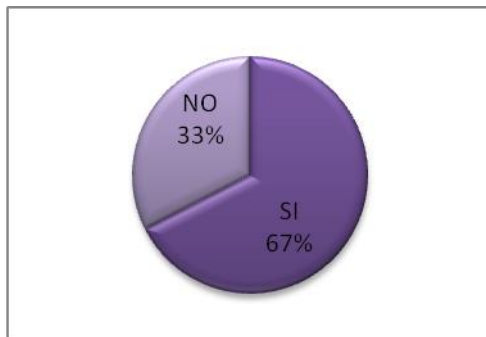
- a) Avatar de James Cameron
- b) Alicia en el País de las
Maravillas de Tim Burton
- c) Otra_____

**6.- COMO AYUDARÍA LA
FANTASÍA A MI ESTADO
EMOCIONAL**

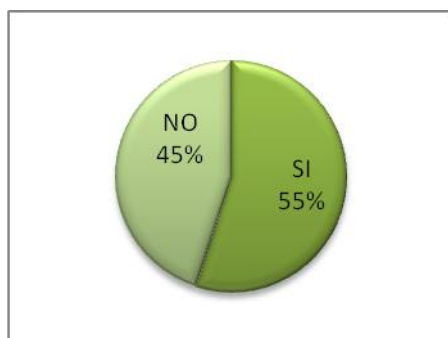
- a) Tener una válvula de
escape a el mundo real
- b) Tener un espacio en donde
fantasear
- c) A ser positivo y buscar
soluciones creativas
- d) No serviría de nada
- e) Ninguna de las anteriores
- f) porque_____

TABULACIÓN DE ENCUESTAS

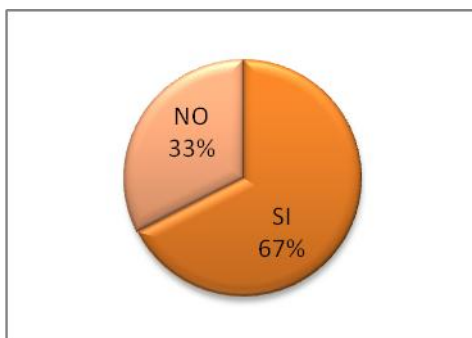
**ME SIENTO PREOCUPADO SOBRE MI SITUACIÓN ECONÓMICA,
SOCIAL, CULTURAL, ETC**

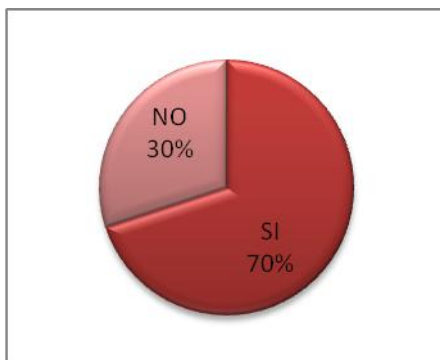
**PUEDO CREAR UNA REALIDAD RELAJANTE FRENTE A ESTOS
PROBLEMAS**

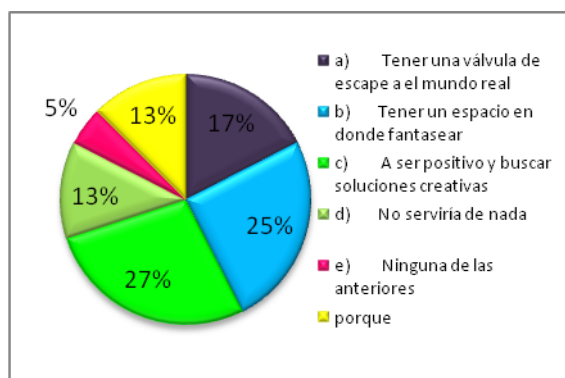
EN MI VIDA RESUELVO MIS PROBLEMAS CALMADAMENTE

LA FANTASIA PUEDE PRODUCIR CAMBIOS POSITIVOS EN MI VIDA

QUE TIPO DE PELICULAS QUE HA VISTO ULTIMAMENTE HAN LLENADO SU IMAGINARIO CON ELEMENTOS FANTASTICOS

COMO AYUDARÍA LA FANTASÍA A MI ESTADO EMOCIONAL

